miniapostila de

edição fotográfica e audiovisual em smartphones

Luan Carlos Hermenegildo

Luan Carlos, é jornalista, produtor audiovisual e músico oriundo da cidade de Ouro Preto. Como trabalhador da área de comunicação, o papel de Luan é o de fomentar a cultura e dar espaço para pessoas e grupos que nao possuem voz na sociedade.

Sumário

1 O que é fotografia?
2 Fotografia em celulares
3 Enquadramento
4 Regra dos terços
5 Edição fotográfica
7 Luz
8 Cores
9 Efeito
10 Detalhe
11 Significado das cores
12 Edição audiovisual
14 Dicas de edição
15 Bibliografia

O que é fotografia?

Fotografia *(do grego fos, que significa luz, e grafis, que significa escrever)* é a arte e a prática de criar imagens por meio do registro da luz, seja digitalmente pelos sensores presentes em câmeras digitais e smartphones, ou por meio de um material sensível à luz, como um filme fotográfico em câmeras analógicas.
Por ser uma arte, ou seja, parte da forma humana de se comunicar, nós podemos elucidar que a fotografia pode:

Transmitir uma ideia;
Registrar um momento;
Contar uma história;
Representar objetos e locais e pessoas;
E também várias outras razões.

Então antes mesmo de você fotografar e começar a editar uma foto, você deve pensar qual o objetivo de sua fotografia e/ou vídeo. A fotografia é uma linguagem, então pense da mesma forma se você tivesse que escrever um texto. O mesmo pode ser dito do vídeo, que nada mais é do que várias fotografias ao longo de um tempo.

O domínio da linguagem fotográfica começa desde o ato de pensar a composição da fotografia, até o final da edição do mesmo, sendo cada um destes momentos decisivos para você conseguir se comunicar. A intenção é sempre mestre em qualquer decisão: Desde o momento de pegar a sua câmera, até as decisões em como enquadrar, fotografar, e editar sua foto.

Exercício 1: *Pense em algo que você gostaria de fotografar. O que você quer contar com essa fotografia? Tente visualizar esta imagem, e descreva esta história/imagem.*

Fotografia em celulares

A edição de um produto visual começa na captação. As vezes, fotografias de smartphones não condizem com a expectativa do fotógrafo, seja pela baixa qualidade da câmera, ou até mesmo pela falta de nitidez. Mas com algumas dicas, é possível fazer a melhor fotografia.

Mantenha a lente do seu smartphone limpa.

Limpe a lente sempre que for fotografar. Como o telefone está sempre em nossas mãos, constantemente esbarramos na lente, o que pode deixar marcas.

Evite usar o zoom.

Como os smartphones não possuem lentes móveis, o zoom realizado de forma digital faz com que a foto perca qualidade, pois ele é realizado fazendo o recorte da foto original.

Use a câmera traseira.

Geralmente as fabricantes dos celulares sempre deixam a melhor câmera na traseira de seu celular. Utilizar esta câmera garantirá uma fotografia mais nítida e com mais cores.

Segure seu celular de forma firme.

Sempre que for fotografar, tente segurar seu celular de forma mais firme possível. Isso garante que a foto não saia tremida. Também espere alguns segundos após apertar o botão de fotografar: alguns smartphones precisam de um tempo para processar a imagem, e se você movimentar o celular durante esse tempo, a possibilidade da imagem sair borrada será maior, principalmente em ambientes com pouca luz.

Enquadramento

Na maioria das vezes, o fotógrafo pode ter dúvida em como enquadrar as fotos, ou não perceber que enquadrar uma fotografia com intenção conta muito na forma em que comunicamos.

Podemos começar com uma dica de ouro: Se não for a intenção, sempre mantenha o horizonte da fotografia alinhado. E se for a intenção, tente exagerar no ângulo da fotografia, fotografe torto de verdade! Uma das máximas do mundo do design é: Sempre

faça tudo com intenção! Se é pra ser alinhado, deixe alinhado. Se é pra ser torto, deixe torto. Uma regra muito legal para quando você deseja enquadrar suas fotografias é usar a regra dos terços:

Regra dos terços

A regra dos terços é uma "regra prática" para compor imagens visuais, como designs, filmes, pinturas e fotografias. A regra propõe que uma imagem deve ser imaginada como dividida em nove partes iguais por duas linhas horizontais igualmente espaçadas e duas linhas verticais igualmente espaçadas, e que importantes elementos de composição devem ser colocados ao longo dessas linhas ou de seus encontros. A técnica pode criar mais tensão, energia e interesse na composição do que simplesmente centralizar o objeto principal da imagem.

A fotografia da direita demonstra a aplicação da regra dos terços. O horizonte da fotografia fica na linha horizontal do terço inferior da foto. A pedra fica na interseção de duas linhas, às vezes chamada de ponto de força ou ponto de colisão, além de estar no terço vertical da esquerda. Como podemos ver, também é interessante em fotografias de paisagens, tentar não centralizar o horizonte, e utilizar as linhas.

A maioria dos smartphones tem essa função, e ela pode estar nomeada como: **Grade, Grelha**, ou algo parecido.

Mas **lembre-se:** Nada do que foi dito são regras. sempre as quebre quando acreditar que seja necessário.

Exercício 2: *Como você usaria a regra dos terços? Escolha um objeto ao redor, e o fotografe, utilizando a regra dos terços, ativando o modo grade de seu celular.*

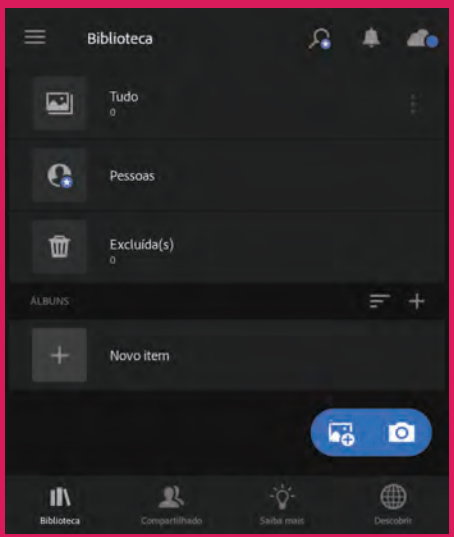
Agora que você pensou a melhor maneira de fotografar e contar sua história, aprenderemos a contar essa história a partir da edição fotográfica.

Edição fotográfica

Existem vários aplicativos de edição fotográfico disponíveis para celulares Android e iPhone. Podemos listar o VSCO, YouCam Makeup, PicsArt Photo Studio, Snapseed... Mas focaremos no **Adobe Lightroom Mobile.**

Adobe Lightroom é um software desenvolvido pela Adobe Inc. É compatível com Windows, macOS, iOS e Android. O nome do software é baseado em câmaras escuras usadas para revelar fotografias analógicas

As versões do Lightroom para PCs e Macintosh são pagas, enquanto a versão para celulares é gratuita, mas com algumas funçoes desabilitadas. entretanto, a versao gratuita disponibiliza a maior parte das funções necessárias para editar as suas fotos da melhor maneira possivel. As funções limitadas são voltadas para o mundo profissional, como o processamento de imagens RAW *(formatos de arquivos de imagens digitais que contém a totalidade dos dados da imagem tal como captada pelo sensor de cameras profissionais).*



No primeiro momento em que se abre o Lightroom em seu smartphone, aparecerá esta interface. Nela, você encontrará tudo necessário para começar a editar as suas fotos.

Como podemos perceber, temos uma biblioteca, na qual podemos exportar fotografias, e as organizar da maneira que for conveniente.

A primeira coisa que iremos fazer é importar fotografias para o aplicativo. Para isso, você pode ou importar fotografias antigas, apertando no botão da esquerda (com o simbolo de +) ou você pode tirar uma fotografia dentro do próprio Lightroom, clicando no botão da direita (ícone de câmera).

Após importar alguma fotografia, ela poderá ser encontrada na aba "Tudo". Lá você verá todas as fotos importadas ou fotografadas diretamente pelo Lightroom. No momento em que se clica em qualquer fotografia importada, você se deparará com várias opções no menu inferior. Focaremos nas mais importantes:

Cortar : Neste menu você irá encontrar opções para recortar e girar a sua foto. Também há uma opção de "endireitamento" automático.

Luz : Todas as opções relacionadas à "claridade" da foto. Contraste, níveis de pretos, brancos e exposição *(quantidade de luz a câmera recebe num certo tempo)*

Cor : Aqui você edita tudo relacionado a cor. Você pode deixar a foto em preto e branco, ou mesmo retirar cores específicas, ou tender certos tons para certas cores.

Efeito : São efeitos que podem criar um estética diferente para a fotografia. Desde ruído de fotografia antigo até efeitos que aumentam o contraste da fotografia.

Detalhe : Aqui estarão configuraçãos para "aumentar" a qualidade da foto. Redução de ruído, aumento da nitidez, dentre outros.

Com tantas configurações, ficar perdido pode ser fácil. Mas os controles de cada ferramenta são bastante intuitivos.

Exercício 3: *Importe uma foto ou tire uma foto diretamente do Lightroom. Passe por cada menu, e deslize cada controle. Observe como cada controle age na fotografia.*

Daqui em diante, iremos olhar as ferramentas em cada individualidade.

Luz

O menu de Luz trás várias ferramentas interessantes, nós iremos falar de cada uma delas:

Exposição:

A exposição é a quantidade de luz. No nosso caso podemos falar, de forma reducionista, que é a claridade total da nossa fotografia. Quanto maior a exposição, mais clara a fotografia.

Contraste:

O contraste é a diferença de luz ou cor que torna um objeto distinguível. No nosso caso podemos falar que seria a diferença entre as cores mais claras e as cores mais escuras. Quanto maior o contraste, maior a diferença entre as partes claras e as partes escuras da imagem.

Realces:
São as cores entre o branco puro e o cinza. Ele pode usar para trazer detalhes de volta em áreas de maior brilho.

Brancos:
Controla os brancos da imagem. É útil para você controlar onde estará o puro branco da sua fotografia.

Sombras:
São as cores entre o preto puro e o cinza. Ele pode usar para trazer detalhes de volta em áreas de maior escuridão.

Pretos:
Controla os pretos da imagem. É útil para você controlar onde estará o puro preto da sua fotografia.

Cores

Aqui você poderá criar a ambiência e a estética de suas fotografias a partir das cores.

Temperatura:
Altera as cores da imagem para mais quentes (tendendo ao laranja) ou mais frias (tendendo ao azul). Pode ser usada para corrigir a cor da iluminação da fotografia, ou de forma criativa.

Matiz:
Altera as cores da imagem para mais rosas ou mais verdes. Também pode ser usada para corrigir cor da iluminação da fotografia, ou de forma criativa.

Vibração:
Aumenta ou diminui a saturação de cores menos saturadas (as que estão mais próxima dos tons de cinza), deixando as cores mais saturadas (as cores mais vivas) onde estão.

Saturação:
Aumenta a "força" de todas as cores. Se exagerado, pode deixar a fotografia com aspecto de "frita".

Além destas ferramentas, o menu de cores também possui modo P&B, que permite você "alterar as cores" de forma monocromática

O modo Mistura permite alterar as cores individualmente, como a saturação, a luminosidade, e até mesmo mudar a cor para outra!

Já o modo Gradação permite mudar as cores de acordo com a luminosidade, como, por exemplo, azular partes escuras e deixar partes claras mais laranjadas.

Efeito

Aqui é onde o Lightroom permite a criatividade, com vários efeitos que podem criar profundidade na imagem.

Textura:
Aumenta ou diminui a nitidez de texturas da fotografia.

Claridade:
Aumenta ou diminui o contraste em torno das bordas dos objetos da foto. Exagerado pode causar a impressão de diminuir a saturação das cores dos objetos.

Desembaçar:
Diminui cores "embaçadas", ou simula cores embaçadas. Tem o efeito de remover ou adicionar nevoa na fotografia.

Vinheta:
Torna as bordas da fotografia mais claras ou mais escuras. Alterando a vinheta, se ativa outras três configurações no Lightroom, que são o **Ponto médio** (altera o tamanho da vinheta), **Arredondamento** (Torna as bordas mais redondas ou mais quadradas), e Difusão (torna as bordas mais ou menos duras).

Granulado:
Adiciona granulação na fotografia, dando um ar mais antigo, como se a fotografia fosse tirada por uma câmera analógica. Aumentando a granulação ativa outras duas configurações, que são **Tamanho** (aumenta ou diminui o tamanho do ganulado) e **Aspereza** (aumenta o contraste entre do granulado)

Detalhe

Torna possível algumas melhorias de imagem, envolvendo redução de ruído por falta de luz e aumento de nitidez.

Tornar nítido:
Aumenta a nitidez de detalhes da foto.

Redução de ruído:
Reduz o ruído que ocorre em fotografias com pouca luminosidade, como fotos tiradas a noite.

Redução de ruído de cor:
Reduz o ruído de cor que ocorre em fotografias tiradas com câmeras de menor qualidade.

Exercício 4: *Agora que você tem conhecimento de cada ferramenta, tente contar uma história! Faça uma fotografia que envolva o uso de várias destas ferramentas. Use a criatividade!*

Significado das cores

As cores tem significado e podem ter influência sobre o ser humano: Culturalmente, sempre associamos cores às sensações. Um exemplo disso é a forma que associamos o vermelho e o laranja ao amor, ao fogo e a coisas quentes, enquanto azul e branco associamos a neve, coisas frias.

Várias sociedades podem dar significados diferentes às mesmas cores, mas existem significados em comum entre pessoas da mesma sociedade.

Como um norte, aqui estará uma lista de significado de cores, que pode ser útil no momento em que você for fotografar e editar as suas fotos.

Branco: neve, casamento, cisne, batismo, areia clara, inocência, limpeza, paz, pureza, divindade, infância.

Cinza: Associação material: pó, chuva, neblina, máquinas, tédio, tristeza, seriedade, sabedoria.

Preto: noite, sombra, carvão, enterro, sujeira, tristeza, mal, dor, temor, melancolia.

Azul: céu, frio, gelo, águas tranquilas, montanhas longínquas, confiança, verdade, serenidade, intelectualidade, espaço.

Verde: umidade, frescor, primavera, bosque, mar, natureza, bem-estar, saúde, tranquilidade, segurança, equilíbrio, crença.

Amarelo: palha, luz, verão, conforto, iluminação, alerta, esperança, adolescência, euforia.

Edição audiovisual

Por aqui, tudo que foi mostrado também se aplica ao vídeo. Então, não será muito complicado se aventurar no mundo da edição de vídeo. Mas diferente da fotografia, onde a edição se dá em imagens estáticas, o vídeo conta uma história através do tempo.

Assim como na fotografia, existem vários editores de vídeo disponíveis para celulares, como o InShot, VivaVideo, Kinemaster, mas iremos focar no YouCut.

YouCut é um software desenvolvido pela InShot Inc. para celulares Android. É um editor de vídeo gratuito, que permite o corte, transição, adição de narração e/ou música, e sobreposição de imagens em vídeos.

Como o YouCut é exclusivo para celulares, isso torna a interface dele extremamente intuitiva e fácil de se navegar para usuários que tem acesso somente aos seus celulares. Assim como o Adobe Lightroom, A versão gratuita disponibiliza a maioria das funções necessárias para você editar seus vídeos da melhor maneira possível.

Esta é a interface do YouCut, no momento em que você abre o aplicativo pela primeira vez. Com somente um botão (o de criar um projeto), o usuário já pode navegar no mundo da edição de vídeo!

Após importar seu primeiro vídeo, você encontrará a sua linha do tempo. A linha do tempo nada mais é do que uma representação visual do tempo do seu vídeo, do início ao fim, da esquedara direita, respectivamente. Você também encontrará um menu:

Aparar : Opção de cortar o inicio e o fim do vídeo exportado. Você também pode dividir o vídeo pela metade, e/ou excluir pedaços.

Música : Adicionar trilhas sonoras. Existe um acervo disponibilizado pelo YouCut, mas também você pode selecionar músicas salvas em seu smartphone.

Filtro : Configuraçãos para mudar a estética do vídeo. Funciona igual aos filtros do Instagram, no qual você pode selecionar a que mais combina com a sua história.

Efeito : Aqui você pode adicionar efeitos ao seu vídeo. Existem opções de uma estética de tv antiga, até visão infravermelho.

Texto : Adicionar texto ao vídeo. Você pode criar títulos, legendas, ou descrições, como o nome da pessoa no vídeo, e coisas afim.

Sticker : Deixe seu vídeo mais divertido! Aqui você pode adicionar emojis, figurinhas e GIFs animados ao seu vídeo.

PIP : Ou Picture-in-Picture, é uma opção que permite a sobreposição de vídeos. É útil caso você queria fazer um reagindo a outro vídeo, por exemplo.

Velocidade : Permite a alteração da velocidade de execução do vídeo. Legal para fazer camera lenta e/ou efeitos de passagem de tempo.

Gravação : Aqui você pode adicionar narração aos seus vídeos. A gravação é simultânea a execução do vídeo, então é ótimo para comentar outros vídeos.

Volume : Controla o volume do vídeo importado.

Girar : Gira o vídeo importado.

Virar : Espelha o vídeo importado. Pode ser útil nos casos em que vídeos gravados com a câmera de selfie estão espelhados.

Recortar : Recorta o vídeo selecionado.

Exercício 5: *E agora? Antes de tudo, editar um vídeo também precisa de intenção. Qual é a sua intenção? Tente anotar como e a razão de utilizar cada uma das ferramentas listadas de forma criativa.*

Dicas de edição

Claro que sempre as nossas primeiras edições nunca vão ficar da maneira que a gente imagina, então aqui estão algumas dicas de ouro para você obter o máximo do seu celular:

Procure referências

É importante consumir aquilo que se deseja produzir para entender a linguagem. Procure fotógrafos, diretores de cinemas, Youtubers, para entender como eles fazem o que fazem.

Deixe somente o essencial

Ou seja, retire tudo aquilo que possa ser distração. Objetos, sons, iluminação, cores, erros... O faça no momento da captação. Se não for possível, o faça no momento da edição. Atenção aos detalhes!

Sempre faça com intenção

Tenha consciência de todo o processo; sempre que for agir ou alterar algo, questione-se: "Qual a razão disso?" Lembre-se que tudo tem significado, então, novamente, atenção aos detalhes

Originalidade não é tudo

Uma das melhores forma de aprender é copiando. Tente reproduzir fotografias, vídeos, estéticas que você se atrai! Se você conseguir reproduzir, com certeza conseguirá ir para além daquilo.

Bibliografia

https://www.portalafro.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Apostila_do_Curso_Basico_de_Fotografia_Digital.pdf

https://mimese.files.wordpress.com/2009/11/apostila-de-fotografia-digital.pdf

https://www.britannica.com/technology/framing-photography

https://helpx.adobe.com/br/lightroom-cc/using/work-with-lightroom-mobile-android.html

Anotações

2021